

МОУ СОШ №1 г. Верхнеуральска

Тема: «История русской деревянной игрушки»

Проект выполнила: ученица 9 «В» класса
Хайбулина Радмила

Проект проверила: Павлова М.А.

2020 год.

Цель: познакомить одноклассников и учителей с историей возникновения деревянной игрушки матрёшки.

Задачи:

- раскрыть технологию изготовления матрёшки;
- познакомить с разными районами изготовления матрёшки и раскрыть особенности каждой игрушки в зависимости от места её производства;
- показать красоту деревянной игрушки и все различия в росписи матрёшки;
- охарактеризовать матрёшку как символ России и познакомить всех с музеями данной игрушки.

Содержание

- 1) История возникновения матрёшки.
- 2) Особенности её изготовления.
- 3) Роспись деревянной игрушки.
- 4) Стиль русской матрёшки Сергиева Посада.
- 5) Семёновский стиль матрёшки.
- 6) Полховская матрёшка.
- 7) Вятская матрёшка.
- 8) Тверская матрёшка.
- 9) Авторские матрёшки.
- 10) Русская матрёшка в советское время.
- 11) Современная матрёшка.
- 12) Музеи матрёшки в нашей стране.

Матрёшка — русская деревянная игрушка в виде расписной куклы, внутри которой находятся подобные ей куклы меньшего размера. Число вложенных кукол — обычно три и более. Обычно имеют форму яйца с плоским донцем и состоят из двух разъёмных частей, верхней и нижней. На традиционных матрёшках изображена женщина в красном сарафане и платке. В наше время темы для росписи разнообразны: сказочные персонажи, девушки, а также семьи. Стали нередки и матрёшки пародийного характера с изображением политических деятелей. Сравнительно недавно стала набирать популярность матрёшка с изображением портрета — портретная матрёшка.

Версия возникновения

Считается, что русская деревянная расписная кукла появилась в 1890-х годах, когда бурное экономическое и культурное развитие страны сопровождалось подъёмом национального самосознания и интереса к русской культуре. В этот период в России возникло художественное направление, известное как «русский стиль». Его последователи, в частности, занимались возрождением и развитием традиций народной крестьянской игрушки. В Москве в этом направлении работала мастерская «Детское воспитание», где художники вначале создавали куклы, наряды которых повторяли праздничную женскую одежду жителей различных российских губерний и уездов. Именно здесь, по-видимому, появилась идея создания русской деревянной куклы. Первые эскизы разработал профессиональный художник Сергей Малютин (1859—1937), активно продвигавший «русский стиль» в искусстве. По другой версии, Малютин создал свою первую матрёшку, работая в Музее кустарных изделий^[1].

Идею создания разъемной деревянной куклы ему подсказала японская игрушка, привезённая женой мецената Саввы Мамонтова, — это были вкладывающиеся одна в другую куколки, изображавшие Семь богов счастья^[2]. Считается, что первая русская матрешка родилась в 1890 году в мастерской усадьбы Абрамцево новой Москвы. Владельцем усадьбы был Савва Мамонтов - промышленник и меценат. Однажды субботним вечером кто-то принес в мастерскую смешную японскую куклу лысого старика Фукурамы. Кукла состояла из семи фигурок, вложенных одна в другую. Происхождение этой куклы доподлинно неизвестно; никто не знает, откуда она взялась. Однако существуют разные легенды, наиболее популярная из которых гласит, что первую куклу такого типа сделал русский монах на острове Хонсю в Японии. В действительности такой тип изделий, когда несколько предметов вкладываются один в другой, известен очень давно.

По такой технологии русские ремесленники несколько столетий производили деревянные пасхальные яйца и яблоки. Однако сама идея вкладывать одно изделие в другое достаточно древняя и уходит в прошлое Китая, причем какого из населяющих его народов - неизвестно, поскольку прослеживается задолго до объединения китайских народностей.

Русская кукла, изготовленная Малютиным, представляла собой круглолицую крестьянскую девушку в вышитой рубашке, сарафане и переднике, накрытую цветастым платком, в руках у которой был чёрный петух.

Эту куклу называли матрёшкой: до революции в русской провинции имя Матрёна (уменьш. Матрёша) входило в число наиболее распространённых женских имён и ассоциировалось с матерью многочисленного семейства, обладавшей хорошим здоровьем и дородной фигурой.

Семиместная матрешка "Фукурама", Япония, ок. 1890

Впоследствии это имя сделалось нарицательным и стало означать токарное разъемное красочно расписанное деревянное изделие. И в наши дни, однако, матрёшка остаётся символом материнства, плодородия, поскольку кукла с многочисленным кукольным семейством прекрасно выражает образную основу этого древнейшего символа человеческой культуры.

Первая русская матрёшка, выточенная по эскизам С. В. Малютина, была сделана лучшим игрушечником из Сергиева Посада В. Звёздочкиным, она была восьмиместная. За девочкой с чёрным петухом следовал мальчик, затем опять девочка. Все фигурки отличались друг от друга, а последняя, восьмая, изображала спелёнатого младенца.

Первая русская матрешка Сергея Малютина

Технологию изготовления матрёшки российские мастера, умевшие вытачивать деревянные предметы, вкладывавшиеся друг в друга (например, пасхальные яйца), освоили с лёгкостью. Принцип изготовления матрёшки остаётся неизменным до настоящего времени, сохранив все приёмы токарного искусства русских умельцев.

Первая русская матрешка Сергея Малютина

Старик

Гетман

Малютин раскрасил куклы в соответствии с собственным дизайном. Первая русская матрешка состояла из восьми кукол и описывала крестьянскую семью - мать и 7 дочерей. Этот комплект и некоторые другие наборы сейчас хранятся в музее игрушки Сергиева Посада. Там же в музее можно увидеть и другие старые матрешки: Старик, Гетман, "Сказка про репку".

Изготовление

Сейчас матрёшки делают в различных мастерских.

Сначала подбирают подходящий вид древесины. Из-за мягкости в основном выбирают липу, реже ольху или берёзу. Деревья обычно срубают ранней весной, снимают кору, но не полностью, чтобы во время сушки древесина не давала трещин. Затем брёвна складывают и сушат в течение нескольких лет в хорошо вентилируемом месте. Древесина может заготавливаться в регионе изготовления или быть завозной. Задолго до появления матрёшки мастера изготавливали пасхальные яйца и яблоки, вложенные одно в другое. Сушка дерева происходила в естественных условиях на открытом воздухе и не менее двух лет; только опытный мастер мог решить, когда материал станет готовым к обработке. Затем бревна распиливали на заготовки. Ручное изготовление куклы на токарном станке требует высокой квалификации, умения работать с ограниченным набором инструментов. Самые маленькие фигурки делались в первую очередь. По ней потом вытачивалась следующая кукла, и так далее. Операции изготовления форм не предполагали каких бы то ни было измерений; мастер полагался только на интуицию и свое мастерство.

К обработке древесины необходимо приступать тогда, когда она не сухая, но и не сырая. Каждая заготовка проходит более десятка операций. Самую маленькую куклу делают первой. Когда матрешка готова, приступают к следующей фигурке, в которую войдёт первая. Заготовка необходимой высоты обрабатывается и разрезается на верхнюю и нижнюю части. Первой делается нижняя часть. Затем удаляют древесину изнутри обеих частей второй куклы так, чтобы меньшая кукла плотно вставлялась внутрь. Потом процесс повторяется для куклы большего размера, в которую войдут две предыдущие и т. д. Количество кукол может быть различным. В заключение процесса каждую куклу покрывают масляным лаком. После окончательной сушки и полировки художник приступает к раскраске. В качестве красок используется акварель, гуашь, темпера, реже масляные краски. Несмотря на разнообразие красок, мастера по-прежнему отдают предпочтение гуаши.

Роспись

Контуры могут обводиться чёрным или выжигаться^[3]. В вятской матрёшке использовали декорацию узорами из соломки. Образы могут выделяться в сторону художественной росписи (растительные мотивы) или натуралистичности (наличие рук, детали одежды), а также тематическими (например, сказочные). Примером похожей росписи может выступать роспись деревянных пасхальных яиц.

Стиль русской матрешки Сергиева Посада До конца 90-х годов 19 века матрешки изготавливались в Московской мастерской, а после ее закрытия производство переехало в учебные и демонстрационные мастерские Сергиева Посада под Москвой. По сути, Сергиев Посад стал местом, где был сделан первый промышленный образец русской матрешки. Этот старинный город расположен в 73 километрах от Москвы. Город вырос вокруг знаменитой Троицево-Сергиевой лавры. На огромной рыночной площади у монастыря находился рынок. Площадь была всегда полна людей, и не удивительно, что первые матрешки изображали именно такую красочную жизнь.

Среди первых образов есть молодые девушки, одетые в яркие сарафаны, женщины старообрядцы в консервативных одеждах, женихи и невесты, пастухи со свирелями, старики с пышными бородами. В ранний период развития техники в матрешках появлялись и мужские образы тоже. Иногда матрешка представляла целую семью с многочисленными детьми и домочадцами. Некоторые матрешки посвящались историческим темам и изображали бояр с женами, русских дворян 17 века, а также легендарных русских богатырей. Иногда матрешки посвящались книжным персонажам. Например, в 1909 году к столетию Гоголя Сергиев Посад выпустил серию матрешек по мотивам произведений Гоголя: Тарас Бульба, Плюшкин, Губернатор. В 1912 году к столетию Отечественной войны против Наполеона матрешки изображали Кутузова и некоторых других полководцев. Некоторые матрешки заимствовали сказочные сюжеты, часто темы брались из народных героических сказаний. Лица ранних матрешек Сергиева Посада были овальными, с жесткими чертами.

Поскольку верхняя часть кукол была значительно увеличена, лица доминировали над телом. Куклы выглядели примитивно и имели сильную диспропорцию, однако были очень выразительными. В этот ранний период роспись кукол считалось делом вторичным. На первое место выходило мастерство токаря, способного сделать заготовки с очень тонкими бортами. Профессиональные художники, которые расписывали первые куклы, делали это в свое удовольствие и серьезно к своей работе не относились. Именно поэтому первые матрешки выглядят очень примитивно. Чуть позже народная художественная традиция взяла верх.

Дальнейшему развитию изобразительного стиля матрешки способствовали иконописцы из Сергиева Посада. Иконописцы в основном сосредотачивались на фигуре человека и его лице. Эта древняя традиция пришла в древнерусское искусство из Византии, а соединение раннего типа матрешек из Сергиева Посада с традицией местной иконописной школы подтверждается и стилистически и фактически.

**Сергиево Посадские матрешки: сверху вниз - 1990 и 1998
годы.**

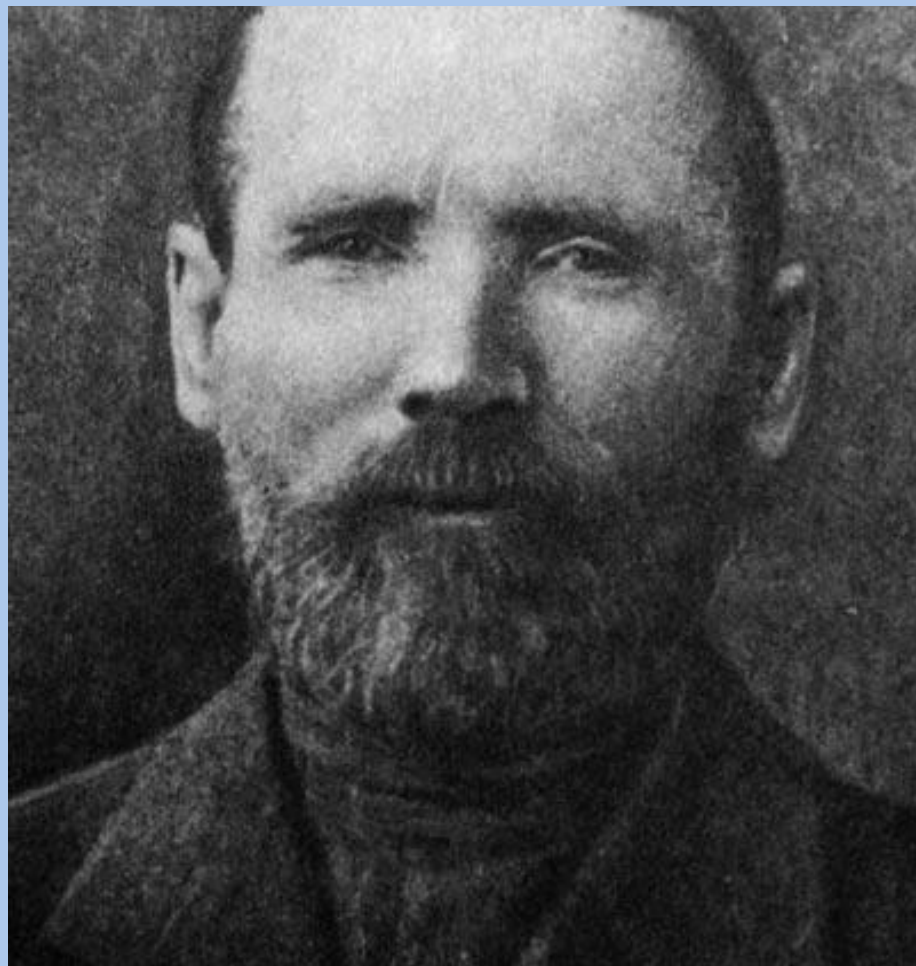

Матрешка по мотивам сказки "Руслан и Людмила", Сергиев Посад, 1998.

Изначально типажи матрешек были самые разные и изображали как мужские, так и женские персонажи. Постепенно женский персонаж стал доминирующим.

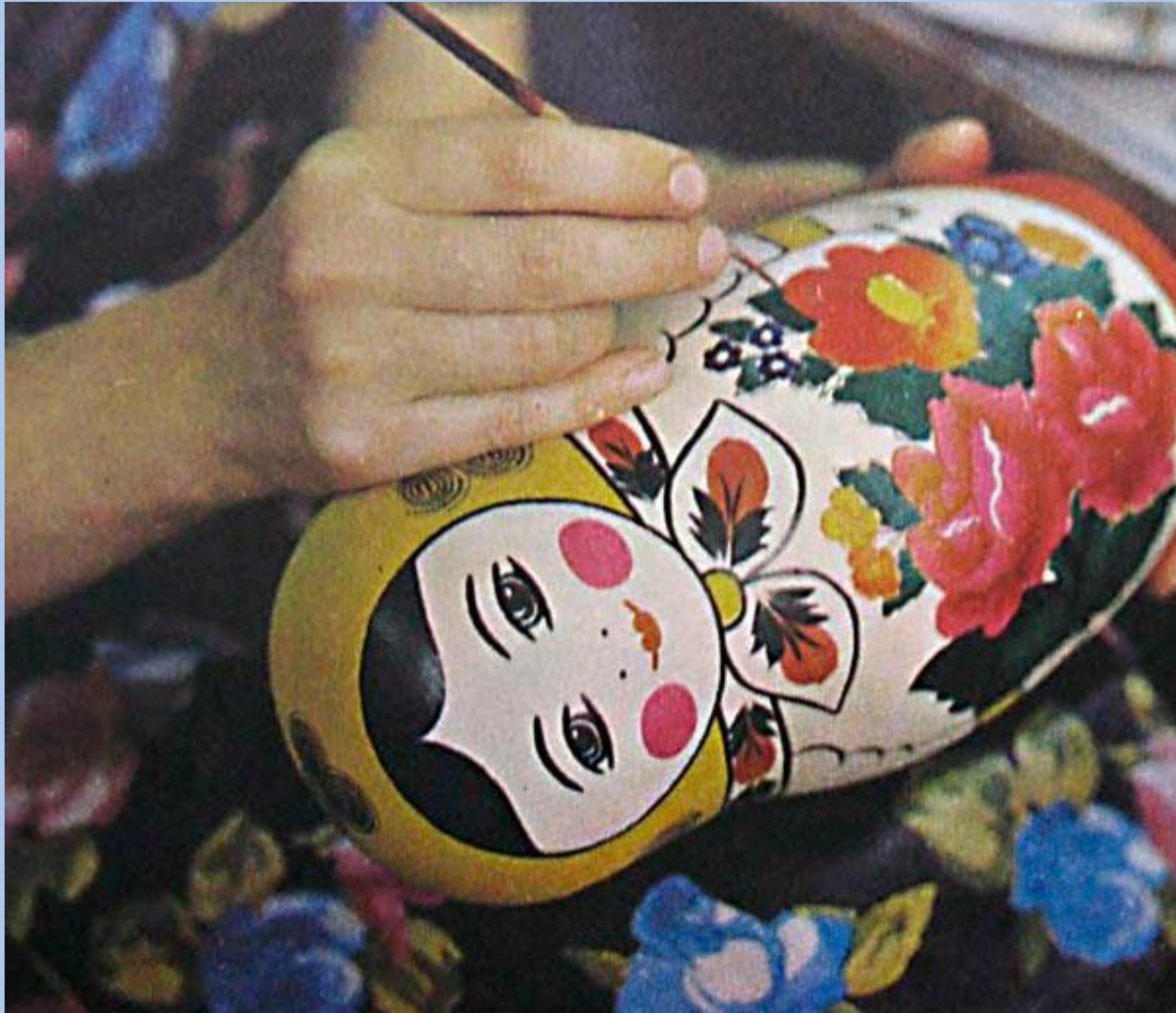
Семеновский стиль матрешки.

Семеново - один из старейших центров ремесла. Первое упоминание об этом поселке датируется, примерно, 1644 годом. Существует легенда, что поселок был основан купцом Семеном и монахом отступником из Соловецкого монастыря. В 1779 году во времена Екатерины Великой в мастерских Семеново работало около 3000 человек. Поскольку поселок был окружен лесами, люди использовали древесину для производства товаров из дерева для себя и для продажи. Некоторые мастера делали для детей игрушки из дерева, что впоследствии стало прибыльным делом. Первую матрешку в Семеново сделал Арсентий Майоров, хорошо известный по своей деревянной посуде, погремушкам и яблокам.

Арсентий Майоров

В 1924 году он привез с ярмарки в Нижнем Новгороде не раскрашенные матрешки. Его старшая дочь Люба разрисовала заготовку при помощи обычного гусиного пера и красок, использовавшихся художниками Семеново для росписи игрушек. В 1931 году в поселке была создана артель, которая изготовляла сувениры, включая матрешки. Арсентий Майоров Постепенно сложился уникальный стиль семеновской матрешки, более декоративный и символический, чем стиль Сергиева Посада. Семеновская традиция росписи использует анилиновые красители; художники оставляют много неокрашенного пространства, а куклы лакируют. Технологически сначала прорисовываются очертания лица, наносятся румяна на щеки, затем рисуется юбка, фартук, платочек и руки. Фартук считается главным в живописи Семенова. Обычно на нем рисуется яркий букет цветов.

Семеновский стиль

Полховская матрешка. Полхов-Майдан находится в 240 километрах юго-западнее Нижнего Новгорода. Первая матрешка здесь была сделана в 1930 годах.

Полховский стиль

Мастерство деревообработки - старая традиция Полхова. На токарных станках изготавливались самые различные изделия: самовары, птицы, копилки, солонки и яблоки. Художники использовали анилиновые красители. Матрешки перед росписью грунтовались, а после росписи покрывались лаком. Цветовая гамма Полховской матрешки гораздо ярче и выразительнее, чем у семеновской. Зеленый, синий, желтый, фиолетовый и малиновый цвета используются для контраста друг с другом, чтобы сделать яркий и выразительный орнамент. Насыщенность цвета достигается за счет наложения одного слоя краски на другой. Стиль рисунка примитивен и напоминает детские рисунки. Образ - типичная деревенская красавица; сдвинутые брови и лицо обрамленное черными локонами. Цветочному орнаменту уделяется гораздо большее внимание, чем лицу. В пользу орнамента даже игнорируются другие детали костюма матрешки. При этом главным элементом орнамента на фартуке является роза, как символ женственности, любви и материнства.

Полховская матрешка

Цветки роз являются частью каждой композиции мастеров Полхова.

Вятская матрешка

Вятская матрешка. Самая северная кукла, которая стала хорошо известна в 60-е гг. Вятка всегда славилась своими изделиями из лыка и бересты, в которых создавался тисненый орнамент. В этой местности не просто расписывали матрешку анилиновыми красками, а украшали ее ржаной соломкой. Этот прием оказался новым для оформления матрешек. Для этого соломку сначала отваривали в растворе соды, после чего она приобретала красивый песочный цвет. Затем ее нарезали и приклеивали к кукле, формируя узоры.

Тверская матрёшка

Тверская матрешка. В этом регионе деревянную куклу часто изображают в виде какого-либо исторического или сказочного персонажа: царевна Несмеяна, Снегурочка, Василиса Прекрасная. Их головные уборы и наряды бывают различны, что очень привлекает детей.

Авторские матрёшки

Авторские матрешки появляются на свет в разных местах России – Москве, Кирове, Сергиевом Посаде, Санкт-Петербурге, Твери. Дизайн таких кукол зависит от фантазии художника, их автора. Автор, как правило, лишь слегка отражает в своей игрушке русские традиции, вкладывая в нее новый смысл и сюжет. Так появляются матрешки-политики, матрешки с сюжетами из фильмов и мультиков, а также русских народных сказок. Одна кукла может рассказать целую сказку.

Русская матрешка в советское время

Русская матрешка в советское время. Историю русской матрешки можно условно разделить на три периода: 1) 1890-1930-е годы; 2) 1930-е - начало 1990-х гг.; 3) начало 1990-х гг. до настоящего времени. Первый период подарил миру русскую матрешку. Было разработано несколько типов кукол, появилось несколько стилей. Расцвет искусства прервался строительством социализма в СССР, потому что советское правительство уделяло мало внимания развитию ремесленного производства. Ставка делалась на индустриализацию и промышленное производство; кустарное творчество не укладывалось в концепцию массового производства товаров для населения. Хотя некоторые виды матрешек все же производились. Частное производство в СССР было запрещено - ремесленников обязывали работать на государственных фабриках, делать изделия по заданному шаблону и не проявлять инициативы. Работающим на фабриках не разрешалось иметь дома токарные станки. Частное производство могло быть приравнено к хищению социалистической собственности и каралось довольно большим сроком содержания под стражей. Милиция и правительство контролировало дороги и железнодорожные станции, чтобы предотвратить возможность перевозки изделий в другие регионы для продажи. Тем не менее, люди производили собственные поделки и вывозили их в другие республики Советского Союза, в первую очередь на север и Среднюю Азию. На государственных фабриках работать было легче.

По крайней мере, игрушки, произведенные на государственных предприятиях, экспортировались во многие страны мира. С начала 1990-х художники получают полную свободу самовыражения, однако работать по-настоящему все еще препятствует старая экономическая система. В какой-то момент умники из Госплана СССР решили, что было бы неплохо резко увеличить производство матрешек, чтобы каждый человек на земле мог иметь хотя бы по одной кукле. Так матрешки стали массово производиться в Молдавии, на Украине, на Кавказе, в Башкирии, Карелии и многих других местах. Тогда никто даже и не подумал, что вместе с инструментами для обработки дерева не передается высокий уровень мастерства. Получилось так, что мир наводнили посредственные поделки, не имеющие никакой ценности. Без родных традиций матрешка потеряла свое очарование и превратилась в обычную деревянную игрушку, очень примитивную и простую.

Современная матрешка

Матрешка - это кукла, которая выглядит довольно простой, однако она всегда являлась лучшим воплощением времени. Как форма народного творчества матрешка обладает огромным потенциалом; она передает глубинный смысл событий и развивается в ногу со временем. В разное время создавались разные матрешки. Если ранняя матрешка стилистически была примитивна, то начиная с 20 века художники пытались использовать поверхность матрешки наиболее полно. Появился новый тип матрешки, который представлял собой картину в картине. Основой образа по-прежнему была молодая девушка, только теперь на ее передничке рисовали не цветы, а сюжеты русских сказок и пейзажи, а также исторические места. Усложнение традиционной росписи матрешки привело к огромному разнообразию стилей и вариаций. Тенденция использования декоративных элементов, характерных для традиционных центров русской народной культуры, становятся все более популярной в росписи матрешек начала 20 века. Появляются куклы, расписанные под Гжель, Жостово, Хохлому. Так называемая авторская матрешка появилась в конце 1980 и начале 1990 годов. В этот период очень многие художники в ногу с конъюнктурой рынка начали расписывать матрешки. Можно сказать, что перестройка подарила миру новый вид искусства - авторская роспись русской матрешки, которая является теперь частью многих российских и западных художественных коллекций.

Особую популярность приобрела "политическая" матрешка. Существует целый ряд кукол с изображением русских царей, российских и зарубежных государственных деятелей и политиков. Гротескное изображение политиков - старая традиция, возникшая очень давно. Почти все политические деятели конца 1980 и начала 1990 годов представлены в забавных карикатурах. Особенно популярным в то время стал образ М. С. Горбачева, который стал легендарной политической фигурой, а его матрешечное воплощение стало особенно популярным в Европе и Америке. Матрешка - это огромное художественное событие, которое требует осмысления. Это как скульптура и живопись, образ и душа России.

Музеи матрёшки

В нескольких городах работают музеи матрёшки: в Москве — в Леонтьевском переулке, в Нижнем Новгороде, в Нолинске, Калязине, Вознесенском и в Сергиевом Посаде. Экспозиция, посвящённая матрешкам и иным сувенирам с урало-сибирской росписью, произведённым Туринской фабрикой детской игрушки, выставлена в краеведческом музее г. Туринска Свердловской области.

Матрешка — золотая медалистка. На Международной выставке кустарных ремесел в Париже в 1900 году она взяла первый приз, объехала всю выставочную Европу — от Берлина до Лондона. Сегодня уникальную выставку «Непростая игрушка» можно увидеть во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства. Самая большая матрешка расположилась на «перекрестке миров» — в китайском городе Маньчжурия.

Тридцатиметровая скульптура установлена на пересечении границ России и Монголии. Символ дружбы украшают изображения трех девушек: китайской, монгольской и российской.

Наиболее многочисленную семью матрешек сделали в нижегородском городе Семенове. В одной метровой деревянной матроне сидят 72 фигурки. А один из крупнейших музеев Европы — Российский этнографический — проводит мастер-классы по росписи фигурок.

Матрешку размером с маковое зернышко можно увидеть в Томском музее славянской мифологии. Разглядывать фигурку из кости мамонта придется под микроскопом. Современный Левша Анатолий Коненко не только сделал фигурку размером чуть больше миллиметра, но и расписал ее по всем художественным канонам.

Источники использованного материала:

1. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%91%D1%88%D0%BA%D0%B0>

2. Источник: [Русская матрешка - история игрушки](http://zen-designer.ru/articles/900-russkaya-matreshka-istoriya-igrushki)

<http://zen-designer.ru/articles/900-russkaya-matreshka-istoriya-igrushki>

3. [Источник Культура.РФ:

<https://www.culture.ru/materials/52302/baryshnya-s-syurprizom>]